Machine Translated by Google

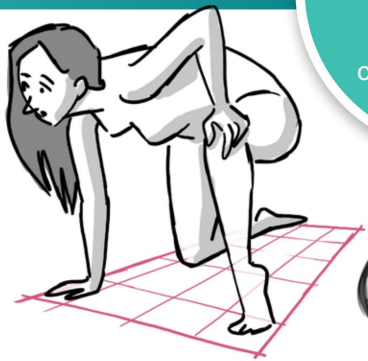
Cómo empezar a dibujar figuras

Por Mitch Leeuwe

APRENDERÁS:

- cómo empezar
- qué hacer •

cómo aplicar



Machine Translated by Google

Copyright © 2019 por Mitch Leeuwe

Todos los derechos reservados. Este libro o cualquier parte
del mismo no puede reproducirse ni utilizarse de ninguna manera
sin el permiso expreso por escrito del editor, excepto para el
uso de citas breves en una reseña de un libro.

mitchleeuwe.nl

Impreso en los Países Bajos

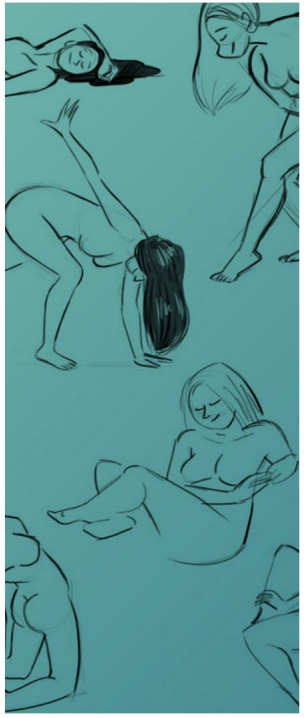
Primera edición, 2019

Diseño: Harmke Pasterkamp
harmke.com

Cómo empezar a dibujar figuras

Por Mitch Leeuwe

Machine Translated by Google



introducción

Gracias por leer mi libro de dibujo de figuras. Comencé este libro con el hábito de hacer un calentamiento diario de dibujo de figuras todos los días. El dibujo de figuras es importante porque es una excelente manera de aprender a dibujar rápido. Porque en 30 minutos puedes dibujar 30 poses de 1 minuto, por lo que realmente dibujas mucho en un corto período de tiempo. Si haces eso todos los días, piensa en cuántas poses dibujaste. Este es un gran hábito, porque incluso si no tienes mucho tiempo, aún puedes hacerlo y, con el tiempo, realmente ganar mucho dinero dibujando. Y lo siguiente

Cada vez que dibujas una ilustración, llevas contigo toda esa experiencia de todos esos dibujos de figuras. Cada vez que hagas una sesión de dibujo de figuras, puedes centrarte en uno de los principios del dibujo, como la construcción, la línea de acción, la historia, el gesto, el espacio, la superposición, el escorzo, el dibujo de manos, la anatomía y más. En este libro muestro mis estudios y cuento lo que intenté aprender. Espero que esto te resulte interesante y te inspire a hacer más dibujos de figuras.

Mitch Leeuwe

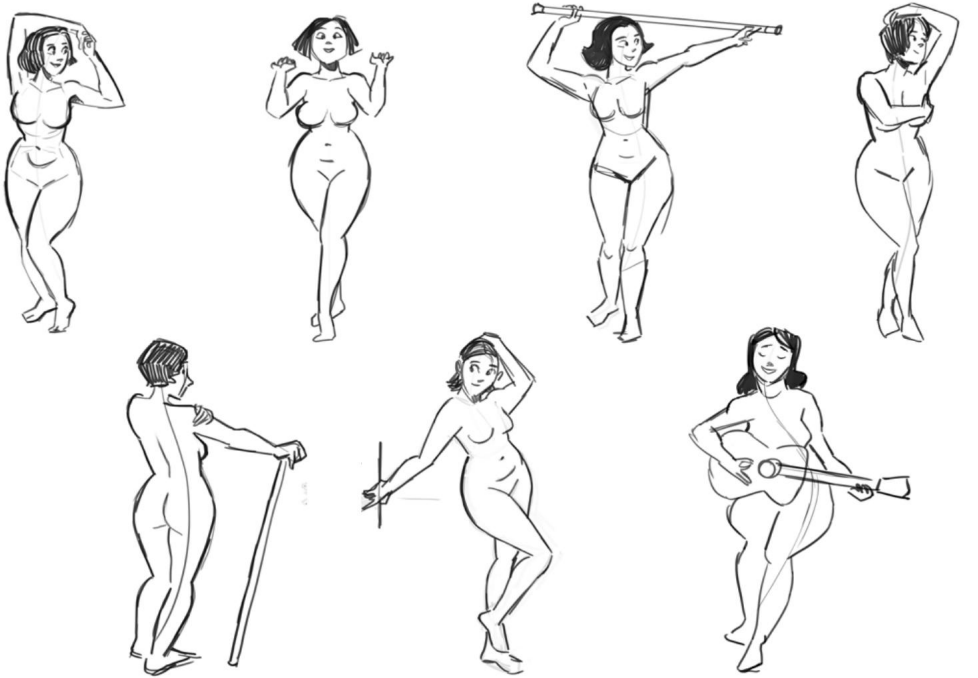
Machine Translated by Google

Cómo empezar

Quizás haya un lugar donde vivas donde puedas hacer algunos dibujos de figuras. Dibujar del natural es la mejor manera. Pero quizás no tengas esa opción. En ese caso, Internet es una gran opción.
Hay muchas fuentes para hacer dibujos de figuras. ¡Busca en Google o YouTube dibujos de figuras y encontrarás muchísimas fuentes!

Hay muchas formas diferentes de dibujar figuras. Normalmente practico todos los días entre 30 y 60 minutos. A veces hago poses de 1 minuto y otras veces poses de 5 minutos.
Pero no más que eso, porque de lo contrario es más una ilustración. Siempre trato de experimentar un poco con eso.

Consejo: Prueba cosas diferentes y descubre lo que te gusta.



Machine Translated by Google

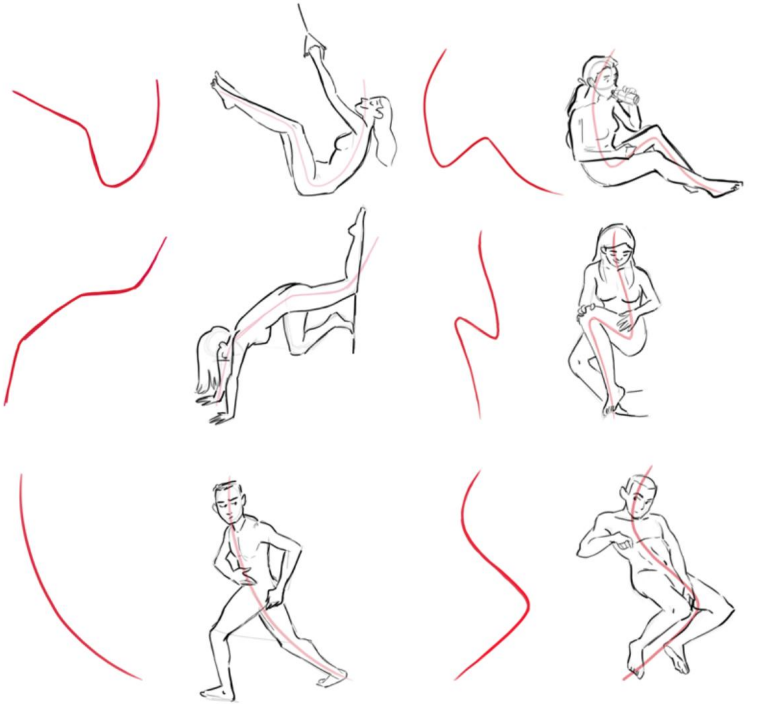
línea de acción

Siempre empiezo a mirar al modelo y me pregunto: "¿Cuál es la historia detrás de esta pose y cómo puedo traducirla a una línea de acción?"

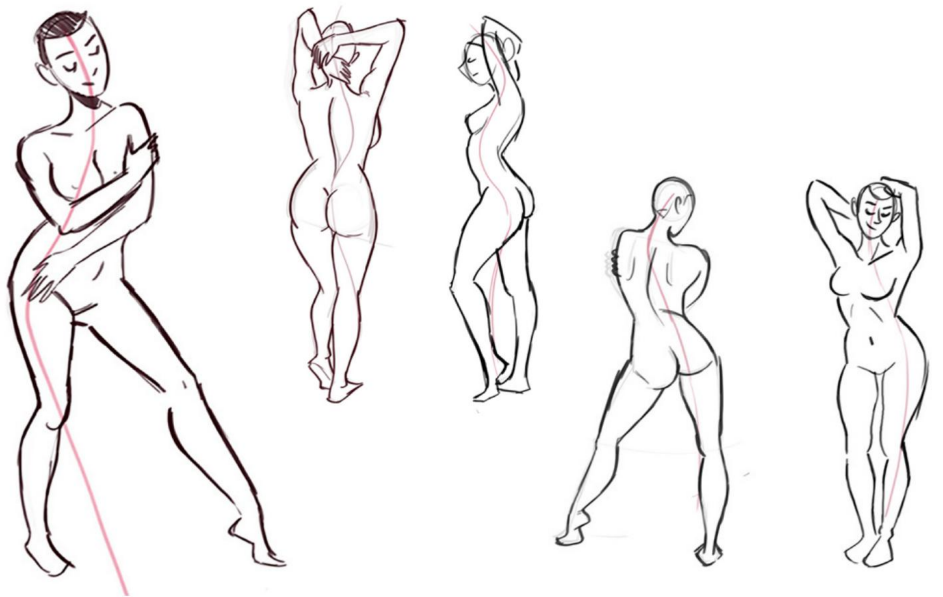
Línea de una pose para practicar. Cuando te concentres en dibujar esto por un tiempo, comprenderás mucho mejor el movimiento y evitarás quedarte rígido al dibujarlo.

La mejor manera de aprender a utilizar líneas de acción es mediante la observación y dibujando solo la acción.

La clave para una buena línea de acción es: mantenerlo simple.

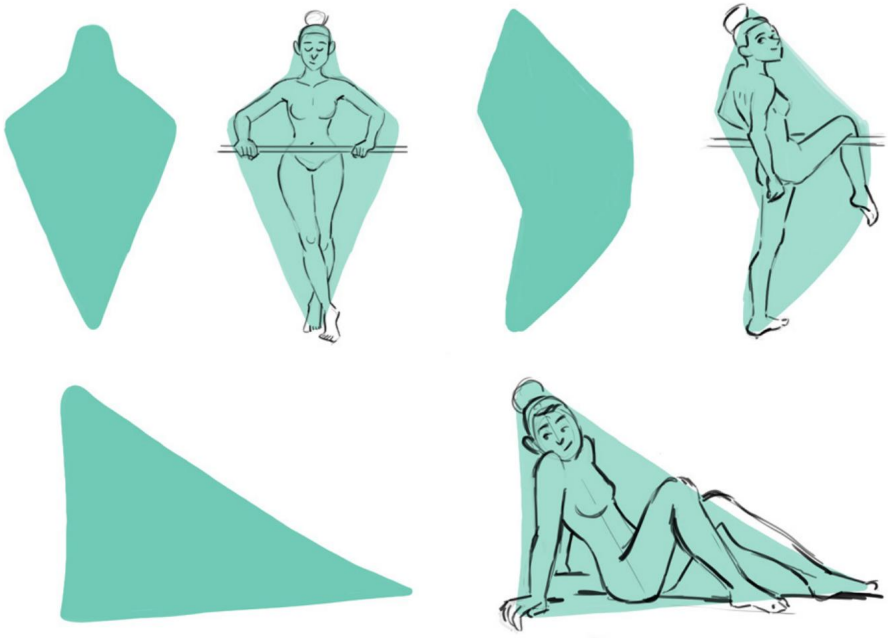


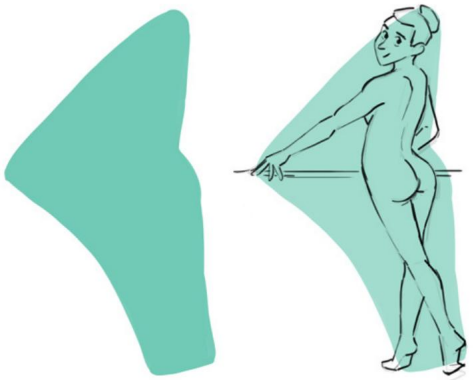
Machine Translated by Google



línea de acción

Machine Translated by Google





formas

Otra cosa buena en la que centrarse es la forma.
En lugar de dibujar una línea de acción, pregúntate
cómo puedo traducir esta pose a una forma.

Es un buen ejercicio porque estás
aprendiendo a pensar en el modelo que tienes
frente a ti como una forma y como un todo.
Y no como una cabeza separada, torso, etc.

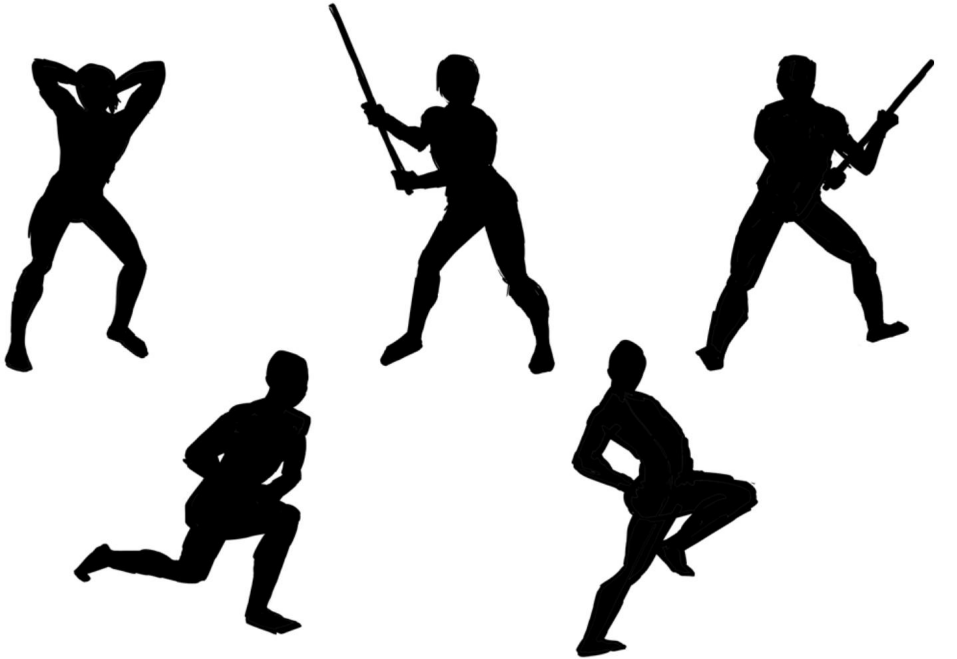
Machine Translated by Google

Silueta

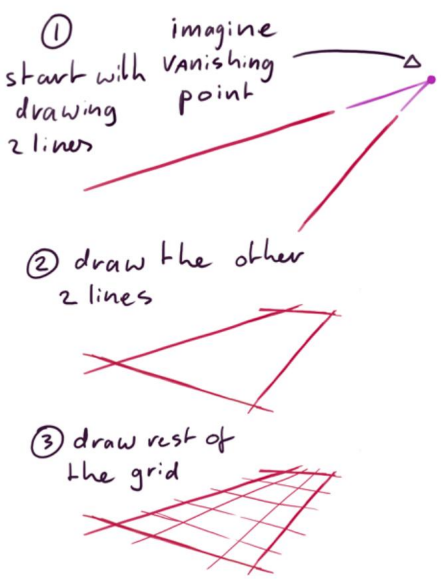
Puedes hacer lo mismo con la silueta. Una silueta clara es muy importante. Si puedes lograr que quede bien clara, te ayudará a que tu figura sea más legible.

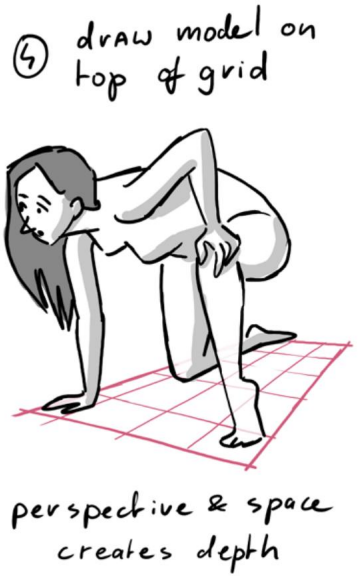
Con una silueta se puede ver claramente el espacio negativo y positivo. El espacio positivo es todo negro y el espacio negativo es todo blanco. Por ejemplo, el brazo es el espacio positivo y el espacio negativo es el blanco entre el brazo, el hombro y la cabeza.

Si tu pose no está muy clara en la silueta, hacer esas formas negativas más grandes puede ayudar a que tu pose sea mucho más clara.



Machine Translated by Google



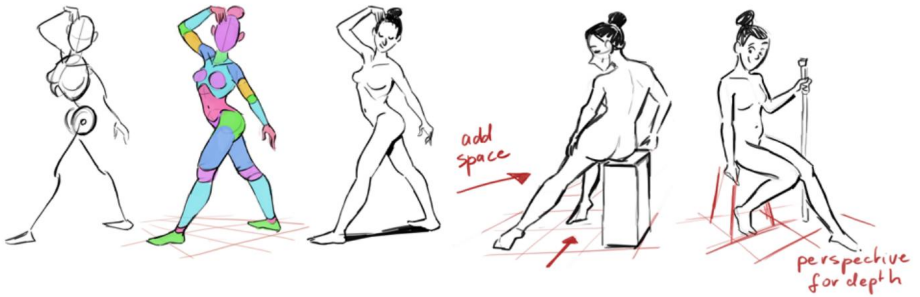


espacio y perspectiva

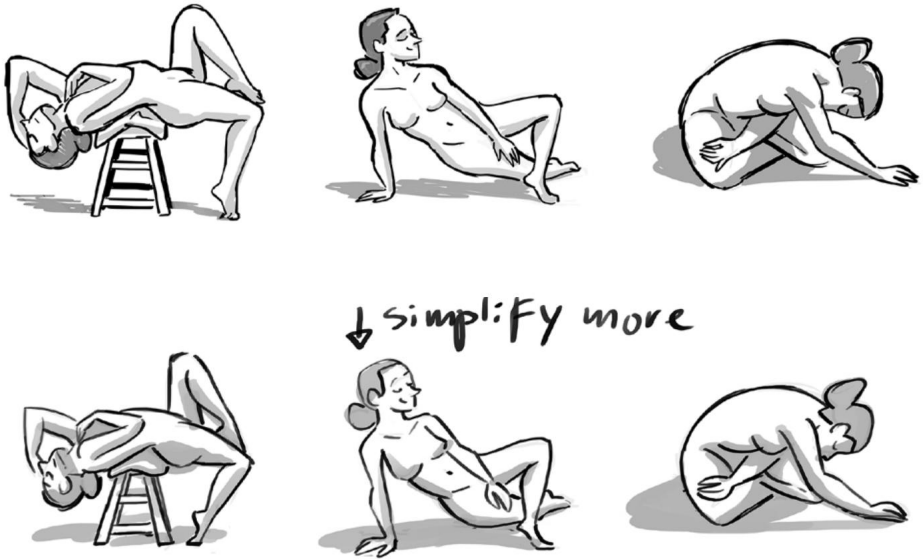
Utilizar el espacio o la perspectiva. A veces resulta muy útil exagerar un poco lo que se ve.
Una forma de lograrlo es agregar un poco más de perspectiva. Eso hace que tu figura sea mucho más dramática y dinámica. No siempre ves esta perspectiva extrema en la vida cuando estás dibujando un modelo o dibujando desde una pantalla.

Pero si le agregas un poco más de perspectiva a tu dibujo, este se vuelve mucho más interesante.
También puedes agregar una perspectiva más dramática para crear más espacio entre las partes del cuerpo, de modo que la pose sea más legible y las formas negativas sean más grandes que la fuente de la que estás dibujando.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



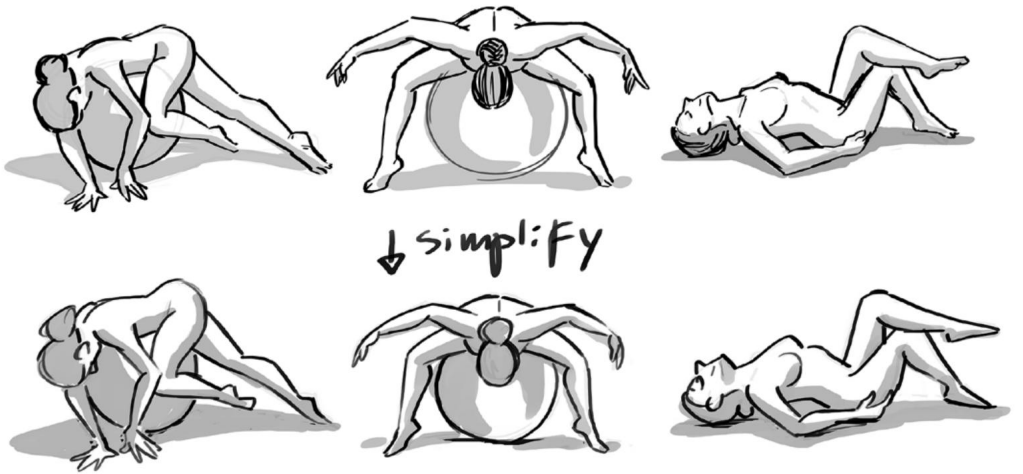
simplificar

Hacer una pose en 1 o 2 minutos significa que debes ser rápido. Así que intenta encontrar formas de simplificar más tus figuras. Puedes volver a dibujar tus ilustraciones e intentar dibujarlas un poco más simplificadas. Esto puede ser realmente difícil de hacer. Como puedes ver en este ejemplo, traté de simplificar mis dibujos. Cuando hayas dibujado

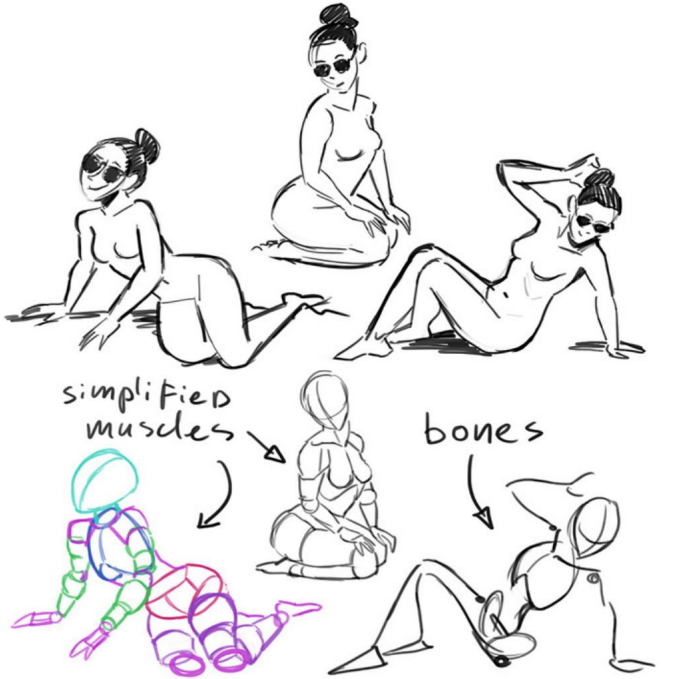
Puedes intentar repetir un par de poses y ver qué puedes dejar fuera y probar con menos líneas. Cuanto más practiques esto, más lo usarás automáticamente la próxima vez. Intenta llegar lo más lejos que puedas. A veces podemos sorprendernos de lo lejos que podemos llegar.

Mi consejo: empújalo hasta que se rompa.

Machine Translated by Google



simplificar



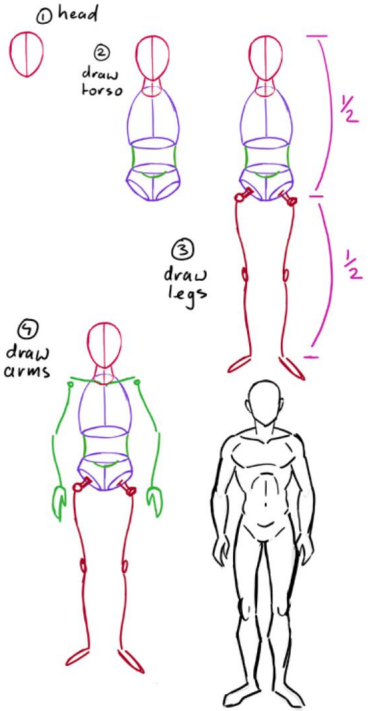
Machine Translated by Google

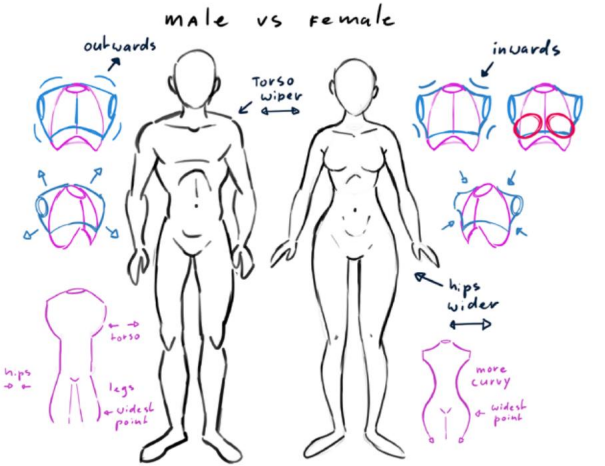
Machine Translated by Google

anatomía

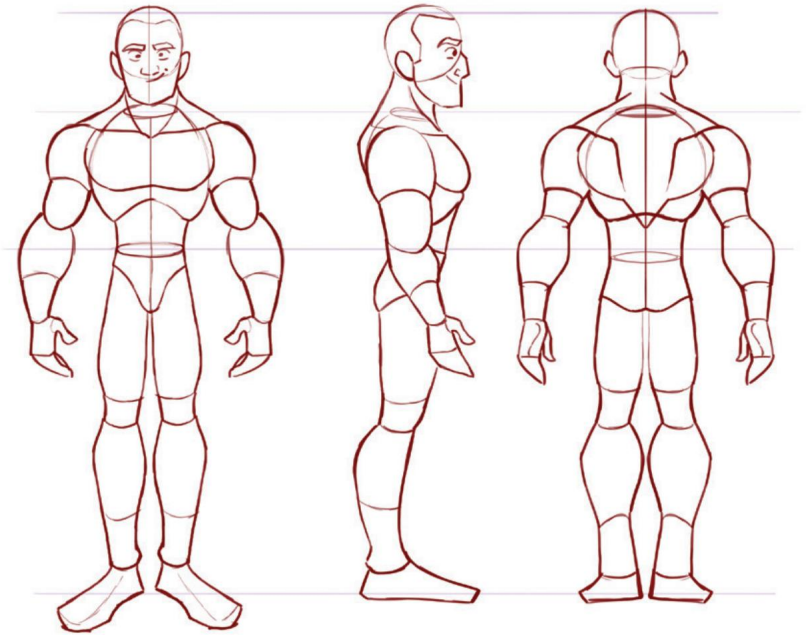
Aprender la construcción y la anatomía simples de la figura humana puede ayudarte a ser más rápido porque no tienes que pensar tanto en ello cuando estás haciendo ejercicio. Para dibujar la figura, utilizo esta anatomía básica para recordarme las proporciones y las formas que necesito usar para construir la figura humana.

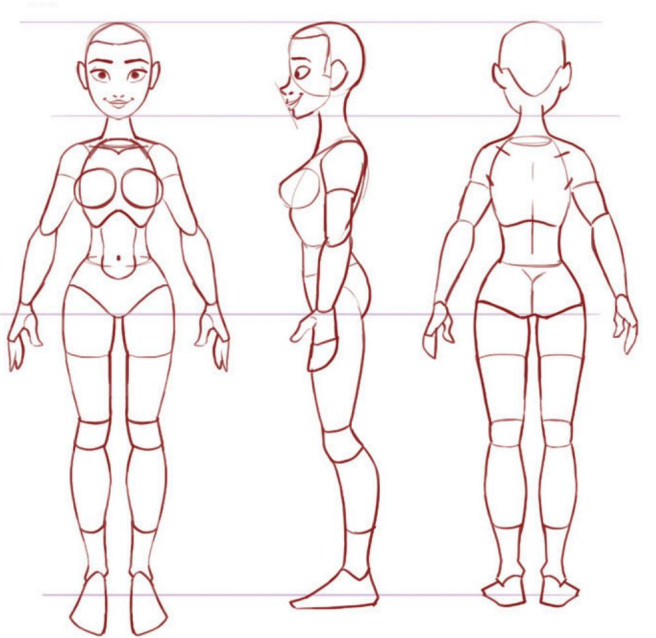
A veces, si tengo dificultades, primero dibujo una figura de frente para poder usarla como guía para las poses que necesito dibujar. Recomiendo usar referencias y algunos ejemplos. Sigue usándolo hasta que lo tengas en la cabeza. También trato de tener algunos pasos claros que sean fáciles de recordar.





Machine Translated by Google

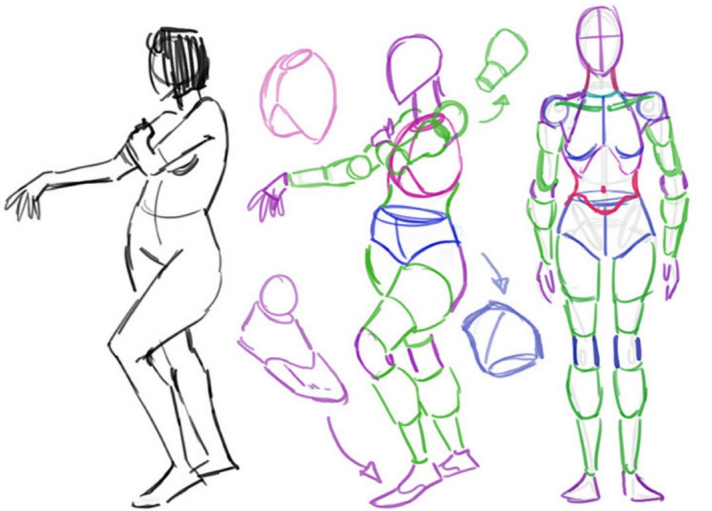




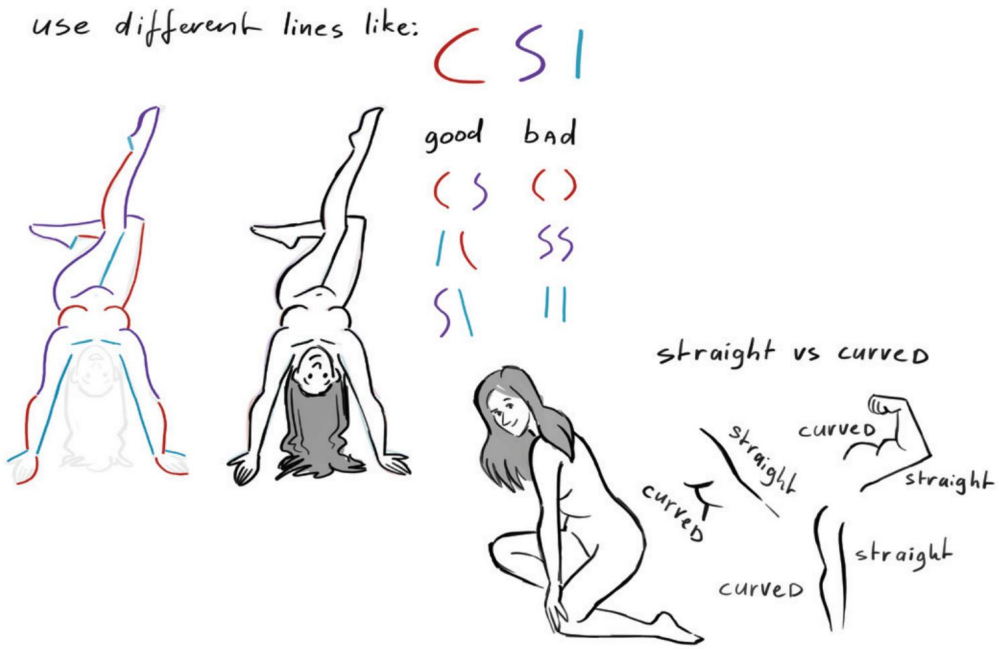
Machine Translated by Google

Bones

construction & muscles (simplified)



Machine Translated by Google



Formas CSI

Hay tres tipos de líneas que puedes usar cuando dibujas una figura: C, S e I. Es importante mezclarlas. Por ejemplo, si comienzas con una C, puedes seguirla con una S o una I. Pero intenta evitar dos C juntas o en posiciones opuestas, ya que si lo haces, obtendrás líneas paralelas en el dibujo.

Y eso no se siente natural, sino más bien mecánico. Así que puedes usarlo a propósito si quieres que las cosas se sientan mecánicas. Pero si quieres que tus poses sean dinámicas y fluidas, usa CSI e intenta mezclarlo tanto como sea posible.

Consejo: Intenta también mezclar con líneas largas, medianas y cortas.

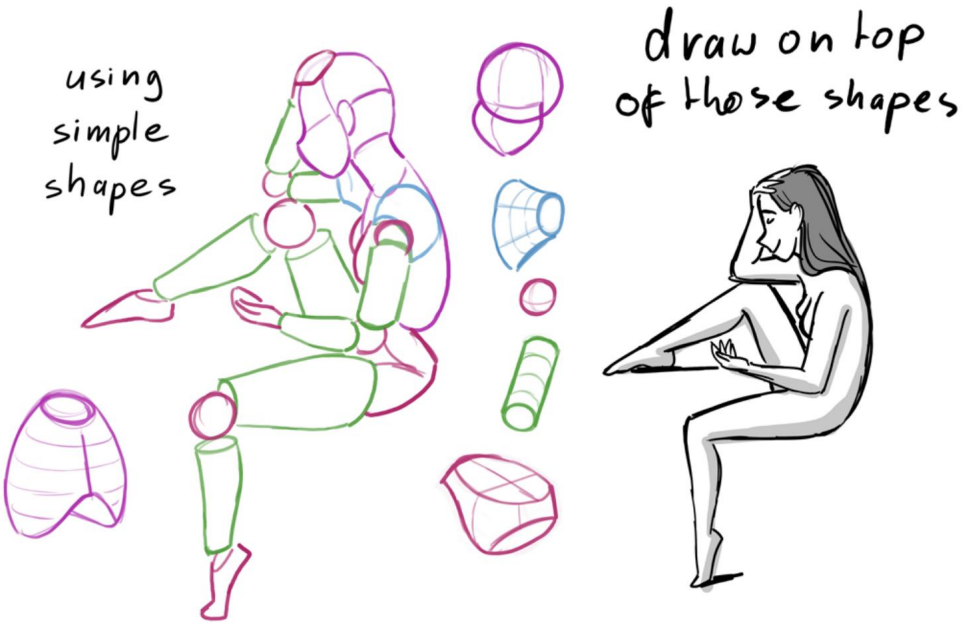
Machine Translated by Google

bloques de construcción

A veces resulta difícil dibujar tu figura en las tres dimensiones del espacio. Es muy importante poder pensar en 3D cuando dibujas personajes, porque no quieres que se vean rígidos y estáticos.

Si utiliza formas básicas que sean fáciles de girar en 3D, será mucho más fácil. Después de un

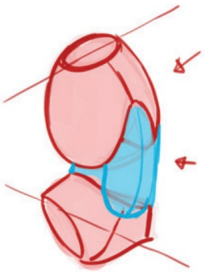
Mientras tanto aprenderás a pensar en esas formas. Las formas más básicas que debes usar para construir tu figura son una esfera, un cilindro y un cubo. Intenta dibujar algunas poses difíciles con solo esas tres formas. Creo que es una excelente manera de entender cómo puedes crear una sensación de profundidad en una hoja de papel.



Machine Translated by Google

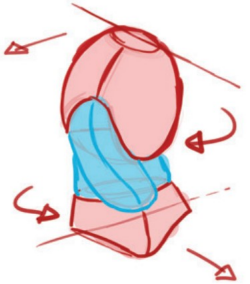
opposite Angles

OR



bony so hard

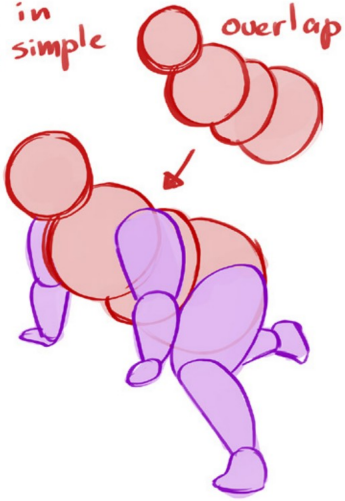
FAT & muscles so SOFT



adding twist adds dynamic

think in these simple balls

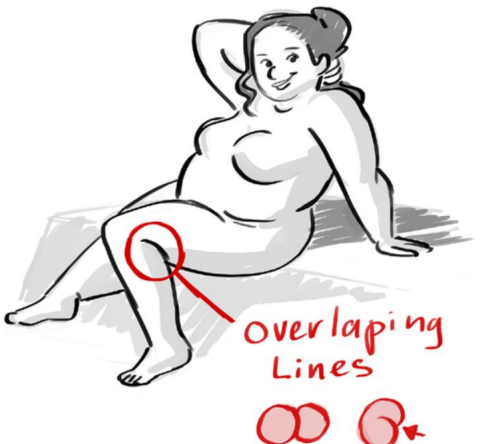
overlap

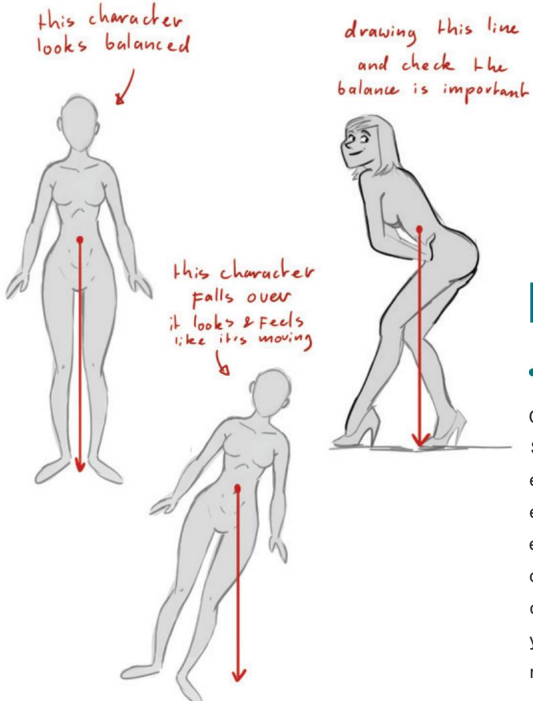


Machine Translated by Google

Superposición

Es importante utilizar superposiciones en tus dibujos, ya que esto crea una sensación de profundidad. Cuando colocas dos formas una sobre otra, puedes ver claramente cuál está al frente y cuál está atrás. Así que intenta encontrar algunos puntos donde puedas enfatizar las líneas donde hay superposición, como en el ejemplo que se encuentra al lado de este texto.





balance

Comprueba siempre si tu personaje está en equilibrio. Si trabajas con medios digitales, puedes dar vuelta el lienzo y, si trabajas con papel, puedes tomar un espejo y ver el dibujo dado vuelta a través del espejo. Esto ayuda a ver los errores. En el ejemplo que se encuentra junto al texto, muestro cómo puedes comprobarlo dibujando un punto en el punto de apoyo y dibujando una línea recta hacia abajo. De esta manera, puedes ver que no se está cayendo.

Machine Translated by Google

Aplicar la pose

Dibujo figuras porque, con el tiempo, quiero utilizar los conocimientos adquiridos para crear las poses de mis personajes. En el ejemplo, muestro cómo utilicé referencias para crear estas poses. La mayoría de las veces, busco poses de personas en Internet, pero a veces las actúo yo mismo y las fotografío para usarlas como referencia.

Algunas personas dicen que usar referencias es malo. Pero no estoy de acuerdo con ellos. Por supuesto: no se debe copiar el trabajo de otros. Pero se puede observar una pose, inspirarse e intentar capturar la idea que hay detrás. Siempre hay que intentar tomar algo como referencia y hacer que eso resalte en el dibujo.

Consejo: Intenta exagerar la pose en tu dibujo.

Machine Translated by Google

start with
A quick simple
sketch and find
out what makes
the pose work

For the
cartoon Animals
i made some
changes to let
it work with
the proportions

using real poses
And taking stuff
for your own
character pose

making
Quick studies
based on
photos

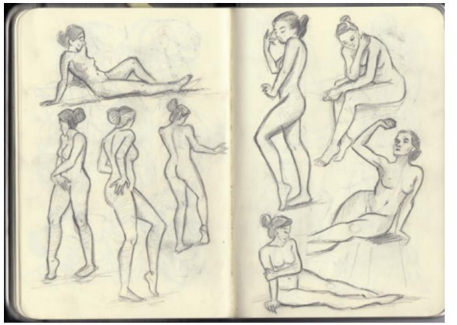
legs
Are iconic
And clear

interesting
arms

dress is
A nice shape

used it
in the drawing
And tweaked
it a bit

Machine Translated by Google



bloc de dibujo

Dibujo tanto como puedo en un cuaderno.

Además de que es bueno tomarse un descanso de trabajar frente a la computadora todo el día, también ayuda a aprender a dibujar más rápido. En la computadora es muy fácil deshacer un trabajo y volver a intentarlo, pero en el papel simplemente sigues adelante después de cometer un error.

Me gusta dibujar con rotuladores finos o un bolígrafo barato. bolígrafo porque no puedes borrar esas líneas.

Recuerda que un cuaderno de bocetos no es un portafolios, sino un libro en el que está bien cometer errores y aprender de ellos. Intento encontrar un cuaderno de bocetos que tenga un papel de buena calidad pero que no sea demasiado caro para no sentirme culpable cuando me equivoco en alguna página.

Consejo: Ten siempre contigo un cuaderno de dibujo.

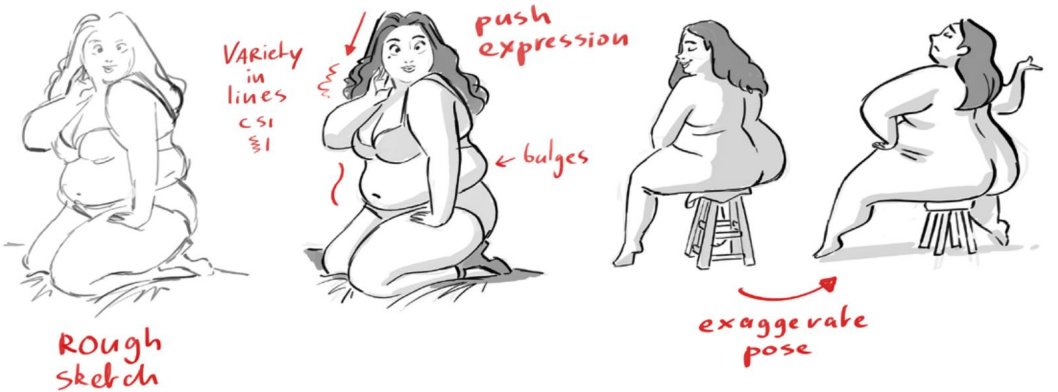
Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

exagerar

Intenta llevar tus poses lo máximo posible.
Cuando veas a una modelo haciendo una pose, intenta pensar en la historia que hay detrás de esa pose. Cuando dibujes la línea de acción, empieza a pensar en la historia y en cómo puedes traducirla a una línea lo mejor posible. De modo que en realidad no copies la figura de la modelo, sino que intentes conseguirla. la historia detrás de ella y exagerarla en el dibujo. Por eso, siempre intenta que el dibujo sea más fuerte que la realidad. Esa es la parte divertida de dibujar: tú tienes el control de cómo se ve. “Empújalo hasta que se rompa” es una frase que me repito a mí mismo. Cuando creo que llegué demasiado lejos, lo empujo un poco hacia atrás en uno nuevo.

Consejo: Empújalo hasta que se rompa.



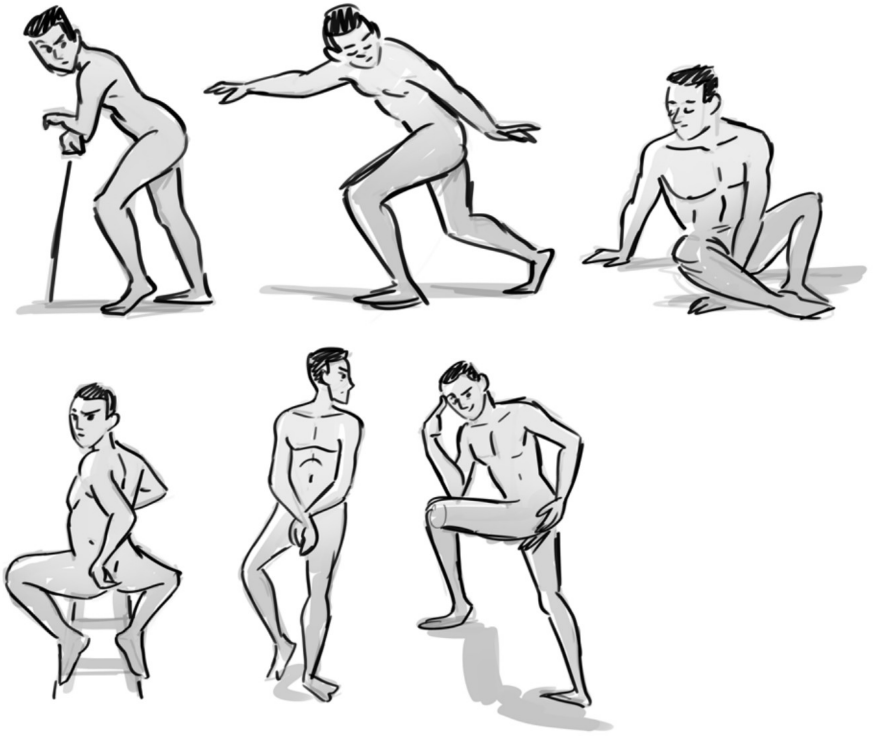
Machine Translated by Google

Galería

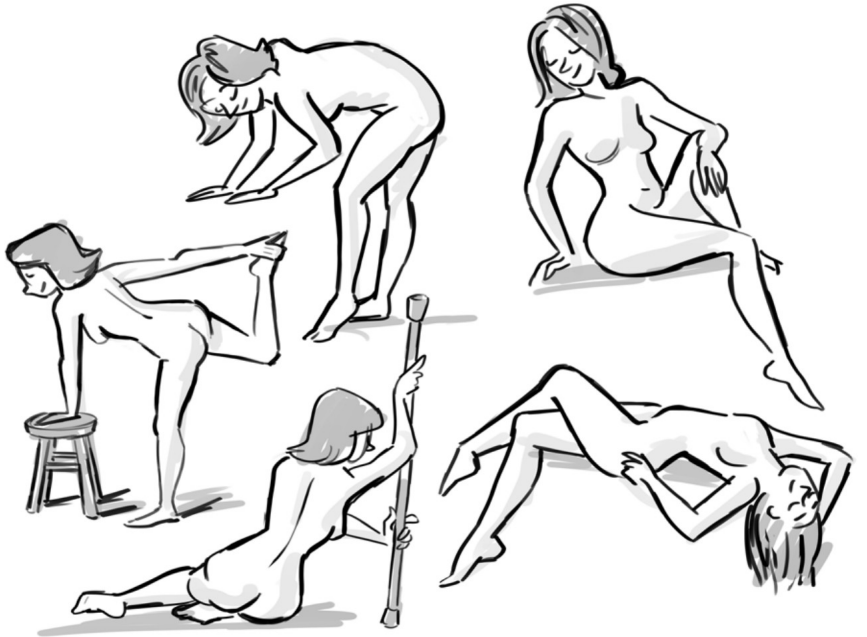
Aquí hay algunos más de mis dibujos.
Intente mirarlos y piense en la anatomía, la construcción, la línea de acción, la superposición, la exageración y más cosas que se le ocurran. También observe el trabajo de dibujo de figuras de otras personas. Muchos artistas publican su trabajo en Instagram, así que busque algunos hashtags sobre dibujo de figuras. para seguir. También es bueno adquirir el hábito de compartir tu trabajo en las redes sociales para que puedas conocer y conectarte con otras personas que están haciendo lo mismo. Espero que hayas disfrutado de este libro y me muestres algunos dibujos de figuras que hayas hecho. Además, avísame si tienes alguna pregunta sobre el dibujo.

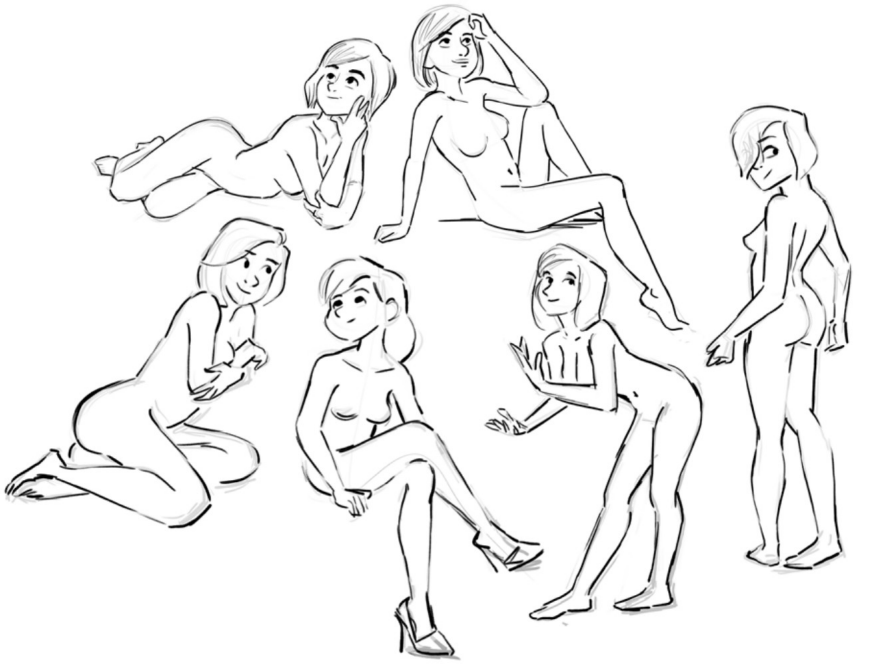
Consejo: Analiza los dibujos de figuras de otras personas.

Machine Translated by Google



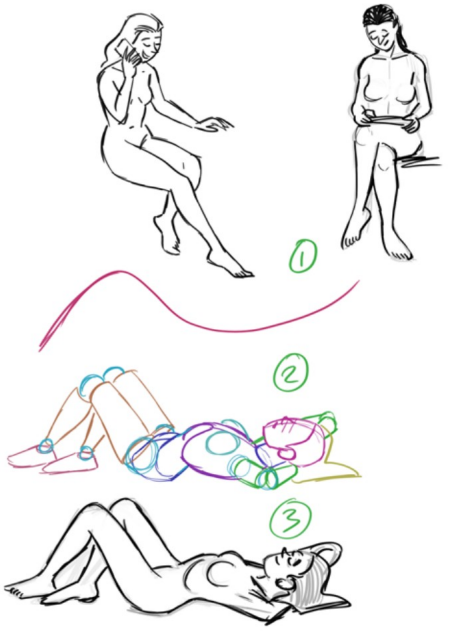
Machine Translated by Google





Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

mitchleeuwe.nl

Instagram: mitchleeuwe